

美国时装技术学院 (FIT)
美国帕森斯设计学院

讲师 Bina Abiling 全新升级力作

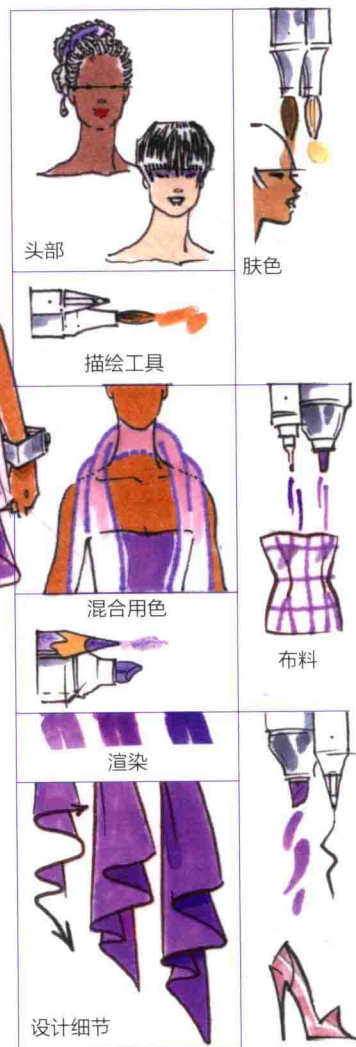
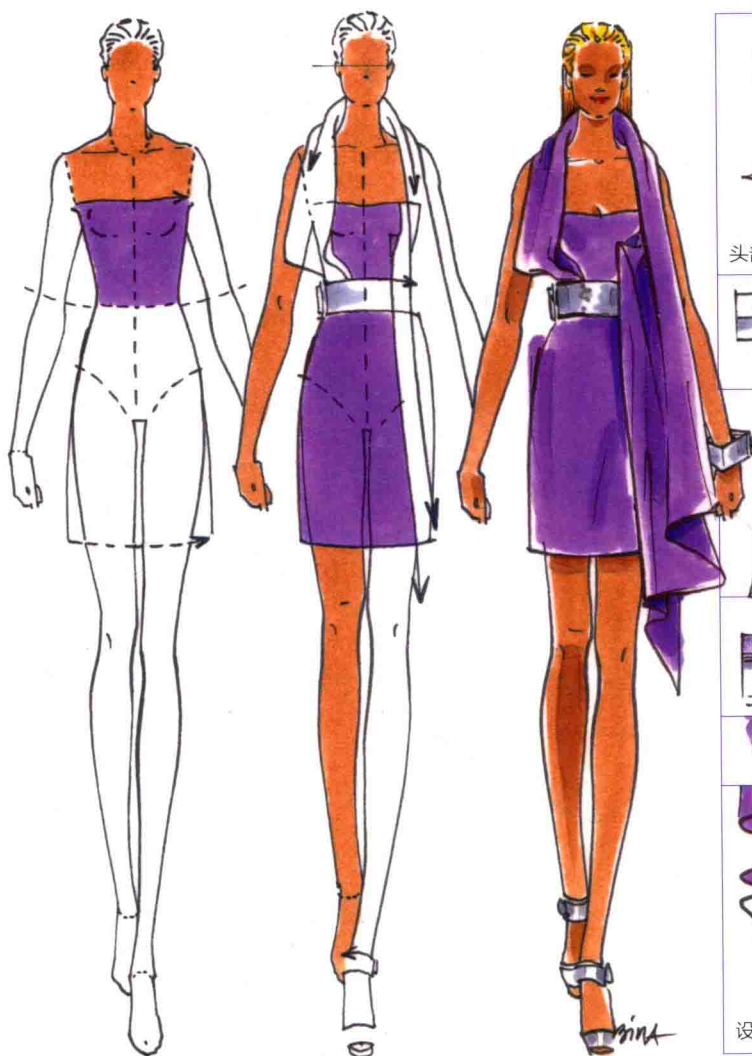
美国经典

fb

时装画技法

[美] Bina Abiling 著
谢飞 译

(第6版·修订版)

Bina Abiling
亲授技法视频

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

美国经典 时装画技法

[美] Bina Abling 著
谢飞 译

(第6版·修订版)

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

美国经典时装画技法：第6版 / (美) 比娜·艾布林格 (Bina Abling) 著；谢飞译. -- 修订本. -- 北京：人民邮电出版社，2016.12
ISBN 978-7-115-43773-0

I. ①美… II. ①比… ②谢… III. ①时装—绘画技法 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第242350号

版权声明

Fashion Sketchbook, 6th Edition

Chinese language translation copyrights © 2016 by Posts & Telecommunications

(Original English Language title from Fairchild Books' edition of the Work)

Copyright © 2012 by Fairchild Books, a division of Condé Nast Publications, Inc.

All rights reserved.

Published by arrangement with the original publisher, Fairchild Books, a division of Condé Nast Publications, Inc.

本书中文简体字版由 Fairchild Books 公司授权人民邮电出版社出版，专有版权属于人民邮电出版社。

版权所有，侵权必究。

内 容 提 要

《美国经典时装画技法（第6版·修订版）》全新升级，从解读人体比例开始，通过大量手绘图稿，详细讲解了时装人体的造型、动态、着装效果和色彩渲染等技法与技巧。在阐述技法的过程中，结合了时装画的时尚需求，讲解了如何通过人体比例的调整、时装造型渲染等来体现时尚特点。书中还加入了与手绘图稿配套的实物照片，增强了视觉效果，增加了技术分析，使读者更深层次地领会时装画的真谛。

本书适合服装设计院校专业学生和从业人员学习和参考。

-
- ◆ 著 [美]比娜·艾布林格 (Bina Abling)
 - 译 谢 飞
 - 责任编辑 董雪南
 - 责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：880×1230 1/16
 - 印张：30.5 2016年12月第2版
 - 字数：940千字 2016年12月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字：01-2013-3674号
-

定价：128.00元（附光盘）

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广字第8052号

目录

Contents

前言	3
绘图工具及装备介绍	5
扩展目录	9
第1章 时装人物模型的比例	15
第2章 基本人体形态	51
第3章 绘制真实模特	75
第4章 绘制人物头部	95
第5章 服装和服装细节	121
第6章 绘制平面展示图和规格图	155
第7章 基本渲染技巧	195
第8章 高端渲染技巧	237
第9章 绘制针织衫	279
第10章 设计的焦点与布局	309
第11章 绘制男性	343
第12章 绘制儿童时装	391
第13章 配饰	425
时装附录	457

美国经典 时装画技法

[美] Bina Abling 著
谢飞 译

(第6版·修订版)

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

美国经典时装画技法：第6版 / (美) 比娜·艾布林格 (Bina Abling) 著；谢飞译. -- 修订本. -- 北京：人民邮电出版社，2016.12
ISBN 978-7-115-43773-0

I. ①美… II. ①比… ②谢… III. ①时装—绘画技法 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第242350号

版权声明

Fashion Sketchbook, 6th Edition

Chinese language translation copyrights © 2016 by Posts & Telecommunications

(Original English Language title from Fairchild Books' edition of the Work)

Copyright © 2012 by Fairchild Books, a division of Condé Nast Publications, Inc.

All rights reserved.

Published by arrangement with the original publisher, Fairchild Books, a division of Condé Nast Publications, Inc.

本书中文简体字版由 Fairchild Books 公司授权人民邮电出版社出版，专有版权属于人民邮电出版社。

版权所有，侵权必究。

内 容 提 要

《美国经典时装画技法（第6版·修订版）》全新升级，从解读人体比例开始，通过大量手绘图稿，详细讲解了时装人体的造型、动态、着装效果和色彩渲染等技法与技巧。在阐述技法的过程中，结合了时装画的时尚需求，讲解了如何通过人体比例的调整、时装造型渲染等来体现时尚特点。书中还加入了与手绘图稿配套的实物照片，增强了视觉效果，增加了技术分析，使读者更深层次地领会时装画的真谛。

本书适合服装设计院校专业学生和从业人员学习和参考。

-
- ◆ 著 [美]比娜·艾布林格 (Bina Abling)
 - 译 谢 飞
 - 责任编辑 董雪南
 - 责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：880×1230 1/16
 - 印张：30.5 2016年12月第2版
 - 字数：940千字 2016年12月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字：01-2013-3674号
-

定价：128.00元（附光盘）

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广字第8052号

前言

Preface

《美国经典时装画技法（第6版·修订版）》是全新升级，在第5版的全黑白图片的基础上更新了大量彩色效果图。经过全面修订，本版书中每章都有更新的绘图指导及大量的新图片。书中大部分照片来自《女装日报》的时装T台及展示间照片，从而明确且最大化课程的目标。这些照片与时装设计工作室或课堂体验有更强的联系，会对您的时装绘图产生激励和推动作用。本书的目标是加速您的理解力，使您的绘图技巧变得多样化。

本书大部分的章节都使用《女装日报》中的设计素描、布料示例或更有参考价值的棉布图形等照片。彩色渲染贯穿本书，包括以目前设计师的照片示例为参照，探索更具有深度的混合绘画技法。第1章和第2章探讨基本的人像绘图，以更多的篇幅介绍了更具潮流的、拉长的人像形式。第3章“绘制真实模特”以全新的版面反映了您目前的课堂体验，以及更多的人像分析与新的T台造型。关于时装人物头部的第4章提供了更简明的绘图方法和新时装面部绘画技法。服装和服装细节、绘制平面展示图和规格图这两章（第5章、第6章）结合之前所有版本成功的绘画技巧做了更新，包括以《女装日报》的形象为参照，是对您设计图形研究的补充。第7章涵盖了《女装日报》图像的所有要素，将焦点放在了特定的布料类型上，辅之以彩色铅笔及马克笔的渲染方案。在男装和童装的章节（第11章、第12章）中，内容不但更新了，而且本版的修订提供了更具风格化的选择。平面图和规格图（第6章）一章改变为更详细的绘图指导的宽泛基础。本书独特的时装附录包括了超过400种的服装和配饰的参考术语，（绘制）热点问题已重新编写，总结了新的绘画问题。本书有超过12位新特约艺术家的作品，这也为您所有的绘图技巧提供指导与目标。本书还包括一张DVD，内含6段视频，这些视频包括混合绘图工具的渲染技巧。另外，还提供了更宽广的平台可以帮助您完整地发展时装设计作品。

还有什么比以作画为生更有趣的事情呢？我对时装了解得越多，就越想绘画。我在这个时时改变的专业领域中从事绘图和教学工作，在课堂中保持和第一天上课一样的热情。第一天上课我就非常兴奋，今天依然如此。我热爱我所选择的职业。我不曾想过会厌倦我的工作。对于我来说，绘画就像关乎我生命的呼吸一样重要。我真心希望并且鼓励您对于您的职业有同样的想法。享受每一页和每一刻学习的时光，挖掘您全部的潜能，以及像我创作出本书一样相信您自己的才能。

致谢

我的第6版修正内容非常的广泛。本书融入了太多的辛苦、时间和才智，为此我要感谢Fairchild Book的整个创意和销售团队。感激、掌声及赞美要献给Jackie、Sarah、Liz、Amy和Carly，他们的时间、才能和坚韧使本版书中的所有内容都变得如此美妙。真心感谢Beth、Avital和Katie的天赋及团队合作。还要谢谢所有优秀的设计师、摄影师及高雅的模特们激发了如此多的未来时装才能。特别感谢Felicia DaCosta关于精美的针织示例及协调特约艺术家的洞察力。我还很感谢Joseph Pescatore精美的棉布示例和古老的设计服装的拍照。感谢所有在本书中提供设计绘图动力的多才多艺的时装设计师们，鼓励了下一代并且帮助他们发展自己的风格和潜力。还要感谢再次阅读本书的读者对于我的慷慨支持。对于我的同事和学生，我要表达特别的感谢，与你们在一起工作永远都是我的荣幸。

绘图工具及装备介绍

Tools & Equipment Hints

纸张

多种多样的纸张让人眼花缭乱，也让您不知如何选择，您一定要仔细阅读纸簿的封面说明，才能了解它是什么类型的纸。大多数素描纸根据表面的不同分为两种：一种是“牛皮纸”，它比较粗糙；另一种是“凹版印花纸”，它比较光滑。这两种纸的性能是不一样的，所以每种纸都要尝试，看哪种适合您。使用光滑的纸画图速度会比较快，而且很适合与钢笔搭配一起使用。使用比较粗糙的纸画起来就慢一点，它的表面更适合用铅笔来画。马克纸根据其透明度、白晰度和实用性也分很多种。您至少需要尝试两种不同品牌的纸，在上面测试您的马克笔。一定要记住使用纸张的正面，因为它的反面可能具有不同的性能。水彩纸有一叠一叠的，也有单独一张一张的。如果是用在时装设计中，那种表面带一点鹅卵石花纹的水彩纸则较好（不要非常粗糙的）。粗糙的纸太“渴”了（吸水性很强），需要很长时间才能画上。

描图纸

与其他纸一样，每个纸业公司都会生产自己独一无二的描图纸。有些描图纸要比其他描图纸更透明，而且它们的厚度也可能各不相同。有些描图纸非常光滑，适用于大多数工具；有些则质量不够高，不能广泛使用。大部分描图纸都用于作品的封面，或是用于总体规划的初步测试。除了其透明的特性外，所有的描图纸的用途都很有局限性。描图纸便于修改，利于覆盖在草图上进行描摹。

石墨铅笔/Ebony铅笔

石墨铅笔看起来就像木头裹着的普通书写铅笔。Ebony铅笔可以是一根铅芯，外加一个塑料套。这些绘图铅笔的区别在于笔芯各不相同：从较硬的H到较软的B。您需要测试这些铅笔芯，看看H铅笔的颜色有多浅，B铅笔的颜色有多深。但是所有这些铅笔芯都很脆弱。如果铅笔被摔，木头套里面的铅芯可能会被震坏，铅笔就很难削，因为铅笔芯可能一直断到头了。市面上还有自动铅笔，您可以在里面装上铅芯，这些铅芯需要单独购买。同样地，这些铅芯也分为H（硬）和B（软）型号。

彩色铅笔

您需要3种类型的彩色铅笔：硬芯、软芯和水溶性彩色铅笔。一般而言，铅笔中的铅芯越粗，这支铅笔就越软，画出的颜色也就越深。较硬的铅芯可用来画比较清晰的线条。水溶性彩色铅笔介于两者之间。您需要学习如何控制各种类型的铅笔，因为它们在渲染过程中的作用不同。

钢笔

钢笔和马克笔一样，有各种各样的笔尖，有细笔尖、凿刻过的笔尖、宽笔尖和中等笔尖。有些钢笔是毡制笔尖，有些是金属或塑料笔尖。有人把它们叫做防水笔或耐用笔，这就是说，在您使用它们绘图时，它们不会扩散也不会渗透。仔细挑选，记住一定要测试您的钢笔有哪些限制。

百丽笔（软笔）

有些笔的笔尖非常像刷子，用于绘图的刷子叫作百丽笔或者软笔。一些百丽笔有不同宽度的笔尖，相当于2号或者7号刷子。除了黑色的百丽笔，还有彩色的百丽笔。测试一下黑色的百丽笔，其中有一些略带红色，有一些则比纯黑色更灰一点。

马克笔

制造马克笔的厂家有很多，这些厂家使用不同的化学品作为颜料。要在购买前测试马克笔，确保它没有变干，并看看它是否能与其他品牌的马克笔混合使用。大多数马克笔都可以混合使用。您可以选择能填充各种填充液的马克笔，还可以选择不同笔尖、不同颜色的马克笔。一定要记得在用完马克笔后盖紧盖子，同时将它们放在小孩够不着的地方。

水性颜料

树胶水彩和水彩都要与水混合后才能使用，树胶水彩是不透明的，水彩是透明的。这些颜料用于画水彩画。这两种颜料都要体验一下，看看哪一种更适合您。从密集着色到精细的单一着色，使用这些颜料可创造出无穷多种可能性。慢慢练习混合水和颜料的比例，注意不要弄出泡沫。尽管树胶水彩和水彩颜料非常不同，但是它们可以在渲染时同时使用。还可以使用墨水，墨水是更明亮的颜色，可以与水彩很好地搭配使用。

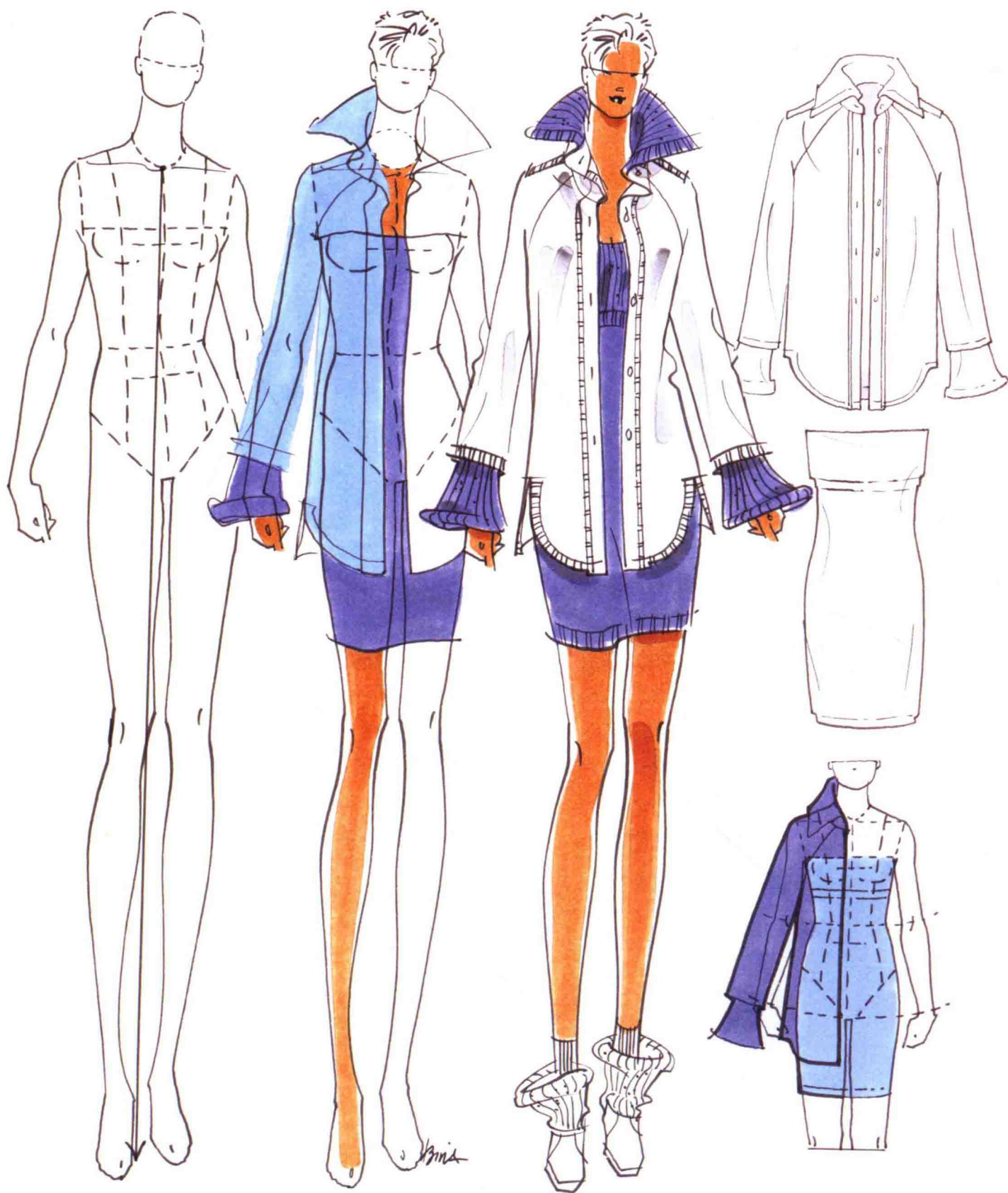
毛笔

毛笔有各种型号，大约从0号一直到12号。除了笔尖（可以是尖的，也可以是扁的）大小不同，您还会发现，它们的笔毛也多种多样。一些画笔是使用自然的动物毛发做成的，这样的毛笔一般是最好的，它们就算用很久也不会褪色或掉毛。您应挑选一支笔杆弹性正好能满足您需要的毛笔。如果您买了一支上等毛笔，记得一定要小心翼翼地对待它。每次使用完后清洁它，以免弄污笔头。

目录

Contents

前言	3
绘图工具及装备介绍	5
扩展目录	9
第1章 时装人物模型的比例	15
第2章 基本人体形态	51
第3章 绘制真实模特	75
第4章 绘制人物头部	95
第5章 服装和服装细节	121
第6章 绘制平面展示图和规格图	155
第7章 基本渲染技巧	195
第8章 高端渲染技巧	237
第9章 绘制针织衫	279
第10章 设计的焦点与布局	309
第11章 绘制男性	343
第12章 绘制儿童时装	391
第13章 配饰	425
时装附录	457

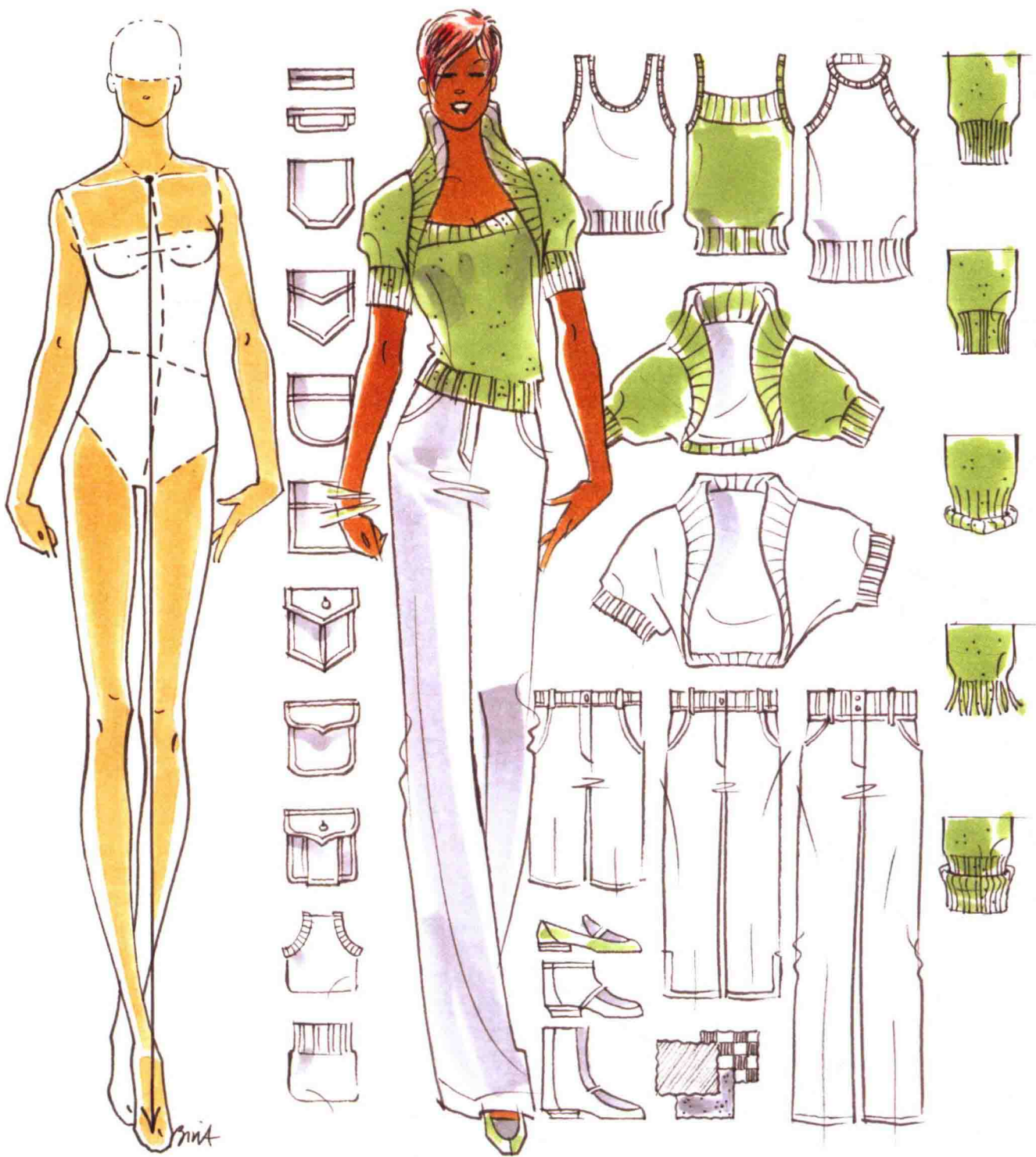

Extended Contents 扩展目录

前言	3	造型中的角度	78
致谢	4	造型中的躯干	80
绘图工具及装备介绍	5	姿势的组成要素	82
		说明人体解剖构造	84
		时装T台和展示间造型	86
		时装T台和展示间造型（继续）	88
		时装T台和展示间造型（继续）	90
		时装T台和展示间造型（继续）	92
第1章 时装人物模型的比例			
人物模型的拉长与风格化	16		
辅助线	18		
人体图和网格系统	20		
人像定位，头高	22		
一致的比例	24		
绘制时装人物模型的目的	26		
素描模板	28		
手绘人体	30		
主观高度	32		
动态造型	34		
平衡线	36		
正面中心线	38		
背面视图	40		
侧面造型	42		
较丰满的人体	44		
孕妇人体时装画	46		
早期女装绘图	49		
第2章 基本人体形态			
躯干解析	52		
绘制腿部：形态和形状	54		
腿部造型	56		
透视缩短：腿	58		
绘制脚	60		
绘制脚（继续）	62		
绘制手臂：形态和形状	64		
透视缩短：手臂	66		
绘制手	68		
绘图提示	70		
绘图提示（继续）	72		
第3章 绘制真实模特			
绘制模特造型	76		
平衡线	77		
		第4章 绘制人物头部	
		绘制头部和时装脸部	96
		绘制头部	98
		菱形技巧	100
		绘制正面头部	101
		绘制转动45度角的头部	102
		绘制侧面头部	103
		时装面部，绘制面部特征草图	104
		定位头部	106
		绘制面部特征草图	108
		风格化脸部	110
		渲染头发颜色	112
		肤色和铅笔	114
		一定时期的造型	115
		时装头部，T台造型	116
		时装头部，T台造型（继续）	118
		第5章 服装和服装细节	
		绘制领口和衣领	122
		绘制袖子	124
		绘制女式衬衫和连衣裙	126
		绘制裙子	128
		绘制喇叭裙和缩褶裙	130
		绘制褶裙	132
		女式衬衫、半身裙和连衣裙	134
		绘制裤子	136
		绘制裤子	138
		短裤和长裤	140
		绘制西装上衣草图	142
		绘制夹克草图	144
		绘制大衣	146
		夹克和大衣	148

特约艺术家		20世纪70年代的双绉晚礼服	228
Aram Sung	151	Arnold Scaasi:	
Carmen Chen Wu	153	20世纪80年代的丝质透明硬纱晚礼服式连身衣	229
第6章 绘制平面展示图和规格图		特约艺术家	
平面展示图的人物模板	156	Raya Clements	231
平面展示图的人物结构	158	Eduarda Salmi Pereira	233
上装:男式衬衫、女式衬衫和连衣裙的模板	160	第8章 高端渲染技巧	
下装:短裤、长裤和裙子的模板	162	绘制褶边	238
平面展示图的结构	164	绘制瀑布花边	240
泳装和女式贴身内衣裤的平面展示图	166	绘制挂帽领	242
了解平面展示图	168	绘制抽褶和缩褶	243
女性的外套平面展示图	170	收紧线、三角布、挂帽式垂感和针裥	244
专题或组合式平面展示图	172	改变比例	246
将素描图与平面展示图结合使用	174	新娘装的款式	248
将平面展示图与人像结合	176	新娘装的裙裾	250
将平面展示图与人像结合(继续)	178	连衣裙和礼服的平面展示图	252
规格图	180	垂感和大小	254
规格图中的尺寸和细节	182	垂感和大小(继续)	256
分析服装的平面展示图和规格图	184	奢华的布料渲染	258
平面展示图与规格图	186	黑色布料渲染	260
规格图表	188	黑色布料渲染(继续)	262
特约艺术家		珠饰品、缎子、雪纺、水晶褶和薄纱	264
Christina Kwon	191	羽毛、边缘和蕾丝	266
Jodie Lau	193	特约艺术家	
第7章 基础渲染技巧		Elizabeth Kennedy	269
渲染肤色	196	Chi Lo	271
树胶水彩画	198	Carmen Chen Wu	275
混合颜色来画水彩画	199	第9章 绘制针织衫	
用水彩渲染面料	200	针织纹的基本要素	280
缩小印花	202	画针织衫平面展示图	282
完成渲染对比局部渲染	204	基本编织针法	284
布料练习模板	206	重复图案	286
颜色测试	208	重复图案(继续)	288
颜色的细微差别	210	绳索和结合	290
条纹布	212	复杂的针织纹	292
方格布、条格平布和苏格兰格子布	214	复杂的针织纹(继续)	294
几何图形	216	《女装日报》照片参考	296
秋季服装面料	218	特约艺术家	
秋季服装面料(继续)	220	Anthony Manfredonia	299
动物图案	222	Jodie Lau	301
时装设计师的颜色大赛	224	Christina Kwon	303
Andre Courreges:		Joseph Singh	305
20世纪60年代羊毛哔叽呢长裤套装	225	Jose "Juni" Salgado	307
Emilio Pucci:		第10章 设计的焦点与布局	
20世纪60年代的平纹布裙	226	设计方向	310
Carolina Herrera:		造型中的态度	312
20世纪80年代的丝光花瑶裙	226	设计重点	314
Rudi Gernreich:		设计风格	316
20世纪60年代的羊毛平纹布裙	227	设计目标	318
Geoffery Beene:		设计目标(继续)	320
20世纪70年代的丝质提花裙	228	设计日记页	322
James Galanos:			

设计日记小样绘图	324	特约艺术家	
《女装日报》设计师搭配时的照片	325	Eri Mikami	415
最大化设计冲击力	326	Serena Chang	417
布局构图	328	Callista Wolff	419
组合人体	330	Anika Sunshil Gupta	421
组合人体（继续）	332	早期童装绘图：1920到1930	423
布局或排列	334		
布局或排列（继续）	336		
特约艺术家		第13章 配饰	
Julian Guthrie（1）	339	首饰	426
Julian Guthrie（2）	341	珠宝模板	428
		太阳镜	430
		帽子和手套	432
		绘制男帽	434
		绘制女帽	435
		腰带	436
		腰带和包上的金属部分	437
		手提包和钱包	438
		鞋子	439
		鞋类设计素描图	440
		运动鞋	442
		特约艺术家	
		LaToya Leflore	445
		Jason Buchanon	447
		Julian Guthrie	449
		Malinda Franklin	451
		Felice DaCosta	453
		早期的首饰绘图：19世纪50年代	455
		时装附录	
		领口	458
		衣领	459
		衣领与翻领	460
		袖口	461
		袖孔处理	462
		绘制缩褶和装饰线	463
		领口处理（蝴蝶结和领结）	464
		底边处理	465
		上装及细节	466
		女式上衣与男士衬衫	467
		睡衣和家居服	468
		胸衣和内衣	469
		短裤及各类裤子	470
		腰节处细节	472
		口袋	473
		裙子长度	474
		裙子	475
		省道剪裁（衣大身）	476
		连衣裙	477
		夹克衫和西装上衣	478
		夹克衫	479
		大衣等外套	480
		热点问题	482
		热点问题（继续）	484
		热点问题（继续）	486
第11章 绘制男性			
男性人体的基本要素	344		
男性人体的基本要素（继续）	346		
男性人体比例	348		
男人的T台造型	350		
男性的拉伸	352		
绘制男性的腿部	354		
绘制男性的手臂和手	356		
绘制男性的头部	358		
绘制男性的头发	359		
为男性人体设计服装	360		
男裤	362		
男士上装	364		
绘制套装草图	366		
男装平面展示图	368		
男装平面展示图（继续）	370		
设计历程的粗略图	372		
用马克笔渲染男装	374		
时装T台和陈列间造型	376		
时装T台和陈列间造型（继续）	378		
特约艺术家			
Sascha Flowers	381		
Neha Bhatia	383		
Matthew Conmy	385		
Julian Guthrie	387		
早期的男装绘图：1900到1903	389		
第12章 绘制儿童时装			
儿童的年龄段	392		
童装的比例	394		
婴儿	395		
幼儿	396		
低龄儿童	397		
儿童	398		
10~12岁的男孩	399		
10~19岁的女孩	400		
13~19岁的男孩	401		
绘制儿童的头部	402		
绘制儿童的手臂	404		
绘制儿童的腿和脚	406		
童装的粗略设计	408		
渲染童装	410		
儿童服装的平面展示图	412		

美国经典 时装画技法

(第6版·修订版)